

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Киноантропология»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 75 час.

самостоятельная работа: 141 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1,2
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,2

Рабочая программа дисциплины «Киноантропология» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

П.М. Степанова, профессор кафедры драматургии и киноведения, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, Председатель «Союз писателей Санкт-Петербурга»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Формирование у студентов комплекса знаний о новых и новейших тенденциях в теории и практике мирового и отечественного кинематографа.

Задачи дисциплины:

1. Формирование знаний о современных тенденциях науки о развитии и формировании базовых принципов киноведения и киноэстетики.
2. Знакомство с теоретической и практической киноантропологией как основными методами создания и разбора шедевров мирового кинематографа.
3. Изучение основных принципов антропологического исследования в современном киноведении.
5. Формирование навыков современного «киномышления».

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Жанровое кино

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-5 — Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

УК-5.1 — Анализирует закономерности и особенности развития различных культур, идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития.

Знает: основные имена и тексты теоретиков и практиков современной киноантропологии, специфику выразительных средств кинематографа, современные тенденции науки о развитии и формировании базовых принципов киноведения и киноэстетики

Умеет: анализировать кинематограф с антропологических позиций

Владеет: основными приемами анализа современного кинотекста, принципами антропологического исследования в современном киноведении

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-1.1 — Анализирует произведения искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи.

Знает: основные концепции киноантропологии, принципы и методы киноантропологии

Умеет: анализировать произведения искусства в системе "природа, культура, человек"

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и жанрах, воздействовать через произведения драматургии на зрителя.

ПК-1.1 — Применяет законы, тенденции развития драматургии, логику их функционирования, специфику и технологию создания произведения современной кинодраматургии при создании собственных произведений.

Знает: тенденции развития и формирования базовых принципов киноведения и киноэстетики

Умеет: анализировать основные концепции антропологического постижения современности в мировом кинематографе

Владеет: навыками создания сценария методом киноантропологического наблюдения

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 75 час.
самостоятельная работа: 141 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	16	16	32
Консультации	3	3	6
Самостоятельная работа	37	37	74
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5	67
Итого	105,5	105,5	211

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в современную киноантропологию: теория и практика. Культурная антропология и написание истории кинематографа.

Основная терминология: понятия «культурная антропология», «социальная антропология», «структурная антропология» К. Леви-Строса, «философская антропология», «киноантропология».

Тема 2. История антропологических учений.

Антропология как социальная наука. Макродинамика развития человечества. Стрoение социокультурных целостностей. Смена познавательных парадигм в антропологии. Микродинамические тенденции в теоретической антропологии. Значимость антропологических знаний для киноведения и формирования современного кинематографа. Возможности антропологии в решении текущих социокультурных проблем.

Тема 3. Философия современной киноантропологии: работы Н.А. Хренова.

Актуализация в кино архаических слоев культуры. Кино как ритуал. История кино как история изменения его социальных функций. Кино как реабилитация архетипической реальности. Воздействие кино по логике архаического ритуала.

Тема 4. Визуальная антропология Гордона Грея.

От истории и теории кино к контекстам производства, проката и демонстрации фильмов. Исследования рецепции и аудитории.

Тема 5. Киноантропология как метод современного киноведения.

«Опыт киноантропологии» Михаила Ямпольского. Кино как антропология и описательная философия. Кинематограф ситуаций, или Кино как антропология.

Тема 6. Генезис, история и значение телесного в кинокадре.

«Фабрика жестов» Оксаны Булгаковой. Киноэкран как учебник манер. Раскрепощение «природного» тела. Воплощение процесса актуализации.

Тема 7. Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве Р.М.

Перельштейна.

«Внутренний» и «внешний» человек как лики подлинного и мнимого существования. Реальность и игра как тема художественного фильма.

Тема 8. «Второе кино» как антропология.

Киноантропология XX/20 И.Н. Гращенковой. Проблема анализа документального фильма.

Тема 9. Идеи практической киноантропологии.

Основные концепции антропологического постижения современности в мировом кинематографе: гарвардская школа (Дж. Маршалл, Р. Гарднер, Т. Эш), студия при калифорнийском университете (Т. Аш), работы австралийцев, французская школа (Ж. Руш) и др.

Тема 10. Сценарий как метод антропологического исследования.

Сценарий – это гипотетическая последовательность событий, опирающаяся на оценку причинно-следственных связей между ними. Сценарии могут опираться как на принципы индукции, так и на принципы дедукции. Сам по себе сценарный метод — качественный, однако для понимания контекста развития событий могут привлекаться и количественные данные.

Метод сценариев позволяет с высокой степенью достоверности определить возможные тенденции развития, взаимодействия факторов, сформировать образ возможных состояний объекта, которые можно достичь при принятии определенных управляющих решений.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Введение в современную киноантропологию: теория и практика. Культурная антропология и написание истории кинематографа.	4	0	0	4	0	0	8
2	История антропологических учений.	2	0	0	4	0	0	6
3	Философия современной киноантропологии: работы Н.А. Хренова.	2	0	0	4	0	0	6
4	Визуальная антропология Гордона Грея.	4	0	0	2	0	0	6
5	Киноантропология как метод современного киноведения.	4	0	0	2	0	0	6
6	Генезис, история и значение телесного в кинокадре.	2	0	0	2	0	0	4
7	Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве Р.М. Перельштейна.	4	0	0	4	0	0	8
8	«Второе кино» как антропология.	2	0	0	2	0	0	4
9	Идеи практической киноантропологии.	4	0	0	4	0	0	8
10	Сценарий как метод антропологического исследования.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Киноантропология» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение в современную киноантропологию: теория и практика. Культурная антропология и написание истории кинематографа.».	4
2	Тема: «История антропологических учений. ».	4
3	Тема: «Философия современной киноантропологии: работы Н.А. Хренова. ».	4
4	Тема: «Визуальная антропология Гордона Грея. ».	2
5	Тема: «Киноантропология как метод современного киноведения. ».	2
6	Тема: «Генезис, история и значение телесного в кинокадре. ».	2
7	Тема: «Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве Р.М. Перельштейна. ».	4
8	Тема: ««Второе кино» как антропология. ».	2
9	Тема: «Идеи практической киноантропологии. ».	4
10	Тема: «Сценарий как метод антропологического исследования. ».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Киноантропология».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1,2
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры темы для контрольной работы (1 семестр):

1. Создание и обсуждение фрагментов сценария методом киноантропологического наблюдения.

2. От истории и теории кино к контекстам производства, проката и демонстрации фильмов. Исследования рецепции и аудитории.
3. Киноантропология как метод современного киноведения.
4. Кино как антропология и описательная философия.
5. Кинематограф ситуаций, или Кино как антропология.
6. «Второе кино» как антропология.
7. Проблема анализа документального фильма.

Примеры тем для контрольной работы(2 семестр):

1. Психологизм как отличительный признак «русского стиля» кинематографа дореволюционной России
2. Новаторство принципов сюжетосложения в эпических фильмах 20-х годов.
3. Принцип сквозной метафоры в построении действия в фильме «Мать» (1926)
4. Социальная сатира в фильмах на зарубежном материале в 1930ые
5. Закрепление в массовом сознании мифов тоталитарного режима с помощью кино 1920-х – 1930х
6. Историко-революционная тема в первых звуковых фильмах.
7. Влияние эстетики хроникально-документального кино на игровое.
8. Возрождение традиций киноплаката и агитфильма в «Боевых киноборни-ках»

Вопросы теста:

1. Два основных толкования термина «киноантропология»
 - a) метод создания сценариев
 - b) метод постижения действительности режиссерами-постановщиками, работающими над фильмами
 - c) метод работы над ролью
 - d) метод анализа киноизображения
2. Автор труда «Структурная антропология»
 - a) Клод Леви-Строс
 - b) Макс Шелер
 - c) Кристоф Вульф
 - d) Фридриш Ницше
3. Кто из ниже перечисленных киноведов использует киноантропологию как анализ телесных кодов, запечатленных на киноплёнке?
 - o А. Гусев
 - o О. Булгакова
 - o И. Гращенкова
 - o М. Ямпольский
4. В работах каких киноведов киноантропология используется как метод анализа архетипических образов в ткани кинопроизведений и их воздействие на зрителей?
 - a) А. Артюх
 - b) Н. Скороход
 - c) Н. Григорьева
 - d) Р. Перельштейн

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примеры вопросов к экзамену (1 семестр):

1. Понятие «культурная антропология»
2. Кино как реабилитация архетипической реальности
3. Понятие «социальная антропология»
4. Воздействие кино по логике архаического ритуала
5. «Структурная антропология» К. Леви-Строса.

6. Основные концепции антропологического постижения современности в мировом кинематографе: гарвардская школа (Дж. Маршалл, Р. Гарднер, Т. Эш), студия при калифорнийском университете (Т. Аш), работы австралийцев, французская школа (Ж. Руш) и др.

7. Сценарий как метод антропологического исследования.

8. Воздействие кино по логике архаического ритуала

Примерный список вопросов к экзамену (2 семестр):

1. Появление в России «синематографа» братьев Люмьер.
2. Экранизация произведений популярных современных писателей - «Анфиса» (по Л. Андрееву), «Ключи счастья» (по А. Вербицкой) и др.
3. Первые отечественные киносъемки А. Сашина-Федорова и А. Федецкого.
4. Возникновение кинопрессы. Ведущие периодические издания по вопросам кино.
5. Первое российское «синематографическое ателье» А. Дранкова (1885-1949).
6. Экранизации русской литературной классики. «Война и мир», «Крейцера соната», «Дворянское гнездо» и др. фильмы «Русской золотой серии» (фирма «Тиман и Рейнгардт»), «Катюша Маслова», «Наташа Ростова» (Т/Д «А. Ханжонков»), «Николай Ставрогин», «Пиковая дама» (Т-во «И. Ермолев») и др.
7. Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин», 1908, ателье А. Дранкова, авт. сцен. В. Гончаров, реж. В. Ромашков, опер. А. Дранков, Н. Козловский)
8. Творчество Е. Бауэра (1865-1917)
9. Кинопредпринимательская деятельность А. Ханжонкова (1877-1945).
10. Салонно-психологическая драма («Умиравший лебедь», «Скерцо дьявола», «Жизнь в смерти» и др.).

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	26	1	26
Тест	12	1	12
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
Контрольная работа	26	1	26
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Антропотехники и антропотехнологии современной культуры: человек в системе медиакommunikаций [Текст] : монография / О. С. Борисов [и др.]. - СПб. : Книжный Дом, 2012. - 248 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Антропологическое измерение современного кинематографа : монография / А. И. Климин [и др.] ; ред.: И. И. Евлампиев, А. И. Климин. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 294 с. - ISBN 978-5-94760-154-1. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Прожико, Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино) / Г. С. Прожико. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 320 с. — ISBN 978-5-87149-126-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69356>
4. Актуальные вопросы развития индустрии кино и телевидения в современной России [Электронный ресурс] : в 2 ч. : сборник научных трудов, посвященный Году Российского кино. Ч. 2 / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. ; отв. ред. А. Д. Евменов [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 257 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Sborniki%20trudov/Aktualnye_voprosy_razvitija_kino_i_TV_Sb_nauch_tr_Ch2_2016/Aktualnye_voprosy_razvitija_kino_i_TV_Sb_nauch_tr_Ch2_2016.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы приведенной в РП;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.